

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
INSTITUTO DE ARTES
DEPARTAMENTO DE MÚSICA

PROJETO DE PESQUISA

**O PROCESSO DE FORMAÇÃO/CONSTRUÇÃO DA
PERFORMANCE MUSICAL E DO INTERPRETE/PERFORMER:
CONHECIMENTOS TEÓRICOS, PRÁTICOS, TÉCNICO-
ARTÍSTICOS**

Professor Dr. Daniel Junqueira Tarquinio

Projeto de pesquisa ser desenvolvido no
Programa de Pós-Graduação em Música
Departamento de Música - UnB
Submetido ao processo de credenciamento ao
PPGMUS-UnB objeto do edital 04/2025

Brasília
Junho 2025

INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento dos instrumentos musicais, particularmente os instrumentos de teclas, há, aproximadamente cinco séculos, práticas diversas e conhecimentos teórico-musicais, pedagógicos, psicológicos, fisiológicos, sobre a execução¹ musical, sistematizados ou não, transmitidos bibliográfica ou oralmente, produzidos por compositores, musicólogos, intérpretes e pedagogos, acumulam-se formando um “patrimônio dos intérpretes” (CHIANTORE, 2004, p. 557). Desses, podem-se destacar os seguintes autores de trabalhos diversos dedicados à execução musical a instrumentos de teclas, baseando-se na relevância histórica e/ou na pertinência e aplicabilidade nos dias atuais: F. Couperin, C. Ph. E. Bach, C. Czerny, M. Clementi, F. Liszt, F. Chopin, J. Brahms, F. Busoni, K. Leimer, T. Matthay, A. Cortot, A. Brugnoli, H. Neuhaus, J. Hoffman, N. Obino, G. Fontainha, dentre muitos outros.

Nas últimas décadas, dos anos 1990 aos dias de hoje, a quantidade de pesquisas e artigos publicados sobre a execução musical tem crescido acentuadamente. Distintas áreas acadêmicas, como a pedagogia, a psicologia, a filosofia, a musicologia e a semiótica têm contribuído para o entendimento do fenômeno da execução musical. A publicação de um considerável número de trabalhos e artigos, por diversos pesquisadores, como Williamon (2004), Rink (2006), E. Clarke (2006), Juslin e Sloboda (2004), Sloboda (2005), A. Lehmann (2004), Gabrielson (1999, 2003), Chaffin (2004), Ginsborg (2004), C. Gerling (2008, 2011), Santiago (2006), Chiantore (2001, 2004, 2010), A. Malinkovskaia (2005), D. Kinarskaia (2009), J. Dunsby (1989), E. Tarasti (1994), entre outros, ressaltam a atualidade e relevância dos estudos e pesquisas sobre a performance musical e sobre o processo de construção da performance musical.

Estas pesquisas são realizadas com diferentes metodologias e têm como objeto de estudos questões que fazem parte do processo de construção da execução musical e da própria execução **e que são objetos deste projeto de pesquisa**: a obra musical, a prática individual, o ato da execução, a aprendizagem, a memorização, as habilidades necessárias para a execução, a

¹ Neste trabalho execução musical e performance musical são tratados como sinônimos

comunicabilidade/expressividade, a percepção e a experimentação das emoções, o medo de palco, as exigências físicas e psicológicas necessárias à execução, dentre outras. Considera-se que o processo de construção, formação, da performance musical envolve a obra a ser executada, o ouvinte e o próprio executante que atravessa um processo formativo, ou auto-formativo em função da performance a ser construída, formada, mobilizando para isso conhecimentos teóricos, históricos, práticos, técnico-artísticos, relativos ao instrumento e ao local de execução, dentre outros.

É fundamental, para abordagem da obra musical a ser executada, o seguinte corpo de conhecimentos teóricos, desenvolvido nos últimos séculos,

- a) Áreas de contraponto, harmonia, formas musicais, história da música
- b) Diferentes abordagens analíticas das obras musicais,
- c) Os aspectos histórico-estilísticos.

E ainda, pesquisadores como R. Chaffin (2002), J. Rink (2006) A, Williamon (2006), E. Valentine (2006), A. K. Ericsson (1993) entre outros, tem desenvolvido conhecimentos abordando a prática deliberada, a memorização, o receio da execução em público e a psicologia da execução e (desenvolvimento da sensibilidade estética durante a execução), que tratam em uma relação direta a obra a ser executada e o próprio executante.

É considerável também a produção bibliográfica a respeito de questões técnicas e artísticas relativas as competências e habilidades, necessárias à execução musical, de intérpretes e pedagogos relevantes na história da interpretação pianística tais como: A. Cortot, J. Hoffman, H. Neuhaus, K Leimer-Giesecking, G. Kochevitsky, C. Rosen, L Chiantore, dentre outros. Relacionados a tais conhecimentos autores como Williamon (2004), Chaffin (2004), Ginsborg (2004) têm desenvolvidos estudos que visam o aprimoramento das práticas de performance, como por exemplo a reflexão sobre as estratégias de prática individual por H. Jorgensen (2004), dentre as quais aborda estratégias para preparação da performance pública.

Os conhecimentos que tratam de aspectos semânticos como a Semiótica da Música de E. Tarasti, a Teoria da Entonação de B. Asafiev, bem como a produção bibliográfica de J. Sloboda (2005) relativa aos estudos sobre emoção/música, estão relacionados diretamente à construção da execução

musical. Para tais autores, a execução musical é portadora, comunicadora de semânticas, emoções, estados de espírito.

As seguintes questões agrupam diversos estudos e pesquisas sobre performance musical, segundo Gabrielsson (2003):

1) Planejamento da Performance:

- a) Representação e planejamento das práticas performáticas;

2) Leitura a primeira vista:

- a) Características gerais;
- b) Movimentos dos olhos;
- c) Leitura a primeira vista e memorização;
- d) Relação com as estruturas musicais;

3) Improvisation

4) Feedback na performance

5) Processos motores na performance

- a) Questões gerais
- b) Exercícios motores
- c) Teorias das práticas motores
- d) Investigações empíricas
- e) Movimentos expressivos

6) Medições da performance:

- a) Procedimentos de medições e análises de dados

7) Modelos de performance musical:

- a) Modelos baseados em medições
- b) Modelos baseados na intuição

8) Fatores físicos da performance:

- a) Questões médicas
- b) Deficiências auditivas
- c) Fatores de estresse

9) Fatores sociais e psicológicos

- a) Desenvolvimento
- b) Personalidade
- c) Música como profissão
- d) Ansiedade de performance

10) Avaliação da performance

Em **Musical Performance: A Guide to Understanding** (2002), o pesquisador John Rink faz a seguinte sistematização de questões relativas a performance musical, tratadas em artigos de diferentes autores agrupadas em quatro grandes grupos:

- 1) **Concepções** – artigos que tratam sobre performance e história, performance histórica, análise musical e psicologia da performance;
- 2) **Apreendendo a performance** – artigos que tratam da pedagogia da performance, do desenvolvimento das habilidades para performance, preparação da performance e memorização da música;
- 3) **O fazer musical** – artigos que tratam do processo da partitura ao som, da comunicação corporal na performance, da performance em conjunto e do medo relacionado ao ato da performance.
- 4) **Interpretando a performance** – artigos que tratam da audição de performances e do legado das gravações

OBJETIVOS

Considerando as questões sobre performance citadas nas sistematizações anteriores, **este projeto tem como objetivo** esclarecer o processo de construção, formação, da performance musical, que ao mesmo tempo pressupõe uma formação/aprendizagem do performer durante o processo. Podemos entender essa formação do performer durante o processo de construção da performance como o conjunto de habilidades, competências, conhecimentos mobilizados, apreendidos, praticados em função do referido processo. Este conjunto, ou parte podem ser adquiridos e desenvolvidos durante o processo ou anteriormente.

QUESTÕES METODOLÓGICAS

Considerando o exposto, **a metodologia** a ser empregada variará em relação:

- a) À questão abordada;

- b) A obra a ser executada;
- c) Ao executante ou executantes;
- d) Às possibilidades materiais, laboratoriais, bibliográficas;
- e) Às condições determinantes e influentes do próprio realizador do projeto de pesquisa, que nas pesquisas sobre execução musical eventualmente exerce um papel duplo, como pesquisador e como intérprete.

Pesquisa- ação; Estudos de caso

ESTUDOS REALIZADOS/PLANEJAMENTOS/ IMPACTOS SOCIAIS

Abaixo descrevo alguns dos resultados referentes a meu trabalho como pesquisador/músico/pianista/pedagogo, excluindo os trabalhos realizados em conjunto com meus orientados no PPG (2015-2021), que seguem listados no meu currículo lattes em anexo para serem apreciados nesse processo de credenciamento.

Essa pesquisa investigou o processo de construção da execução musical da peça para piano *Le Lorient*, que faz parte do *Catálogo dos Passáros* do compositor O. Messiaen. Teve como objetivo esclarecer as possíveis relações, influências e determinações dos aspectos semânticos, inerentes e emanentes à execução da obra, com o processo de construção da execução musical da peça nº 2 do Catálogo dos Pássaros *Le Lorient*. Dste trabalho resultou a realização de Recital-Palestra no Encontro de Piano Contemporâneo na Faculdade de Música da Universidade de Évora em Portugal em 2018.

Em seu atual estágio atual, como um dos focos, essa pesquisa dedica-se a investigar o processo de preparação da performance de algumas obras para piano de **Cláudio Santoro**, incluindo sua Sonata nº 4, Balada, a Pequena Tocata (1942), 4 Pequenas Peças (1942). Tais obras são representativas de diferentes períodos estéticos musicais de sua produção. Em particular investiga-se o tratamento dado pelo compositor aos contrastes expressivos presentes em tais obras e a abordagem do intérprete (performer)

Gostaria de ressaltar que tais processos de investigação possibilitam, aperfeiçoam, promovem o processo de construção da performance que, ao mesmo tempo, se torna objeto da investigação, em um movimento recorrente. Como um dos resultados dessa pesquisa, foi publicado um trabalho, capítulo de livro em 2024: **La concepción artística de la Balada para piano de Cláudio Santoro (1919-1989) a partir del concepto de narratividad según Charles Rosen y Eero Tarasti**. In: Mª Elena Cuenca Rodríguez , Miguel Ángel Ríos Muñoz, Francisco Ruiz Montes, John Griffiths. (Org.). **Propuestas pedagógicas e interdisciplinares sobre el análisis y la teoría musical**. 1ed.Madrid: WANCEULEN EDITORIAL, 2024, v. 1, p. 147-160.

Acrescenta-se ao estudo da obra para piano de Cláudio Santoro, a obra para piano do compositor russo **Dimitry Schotakovich**, particularmente em relação aos seu 24 Prelúdios e Fugas opus 87. Nesta pesquisa dedica-se a investigação de uma possível totalidade, unidade, dramaturgia como características de todo o ciclo e de questões relacionadas à performance. Ressalta-se que nesta pesquisa sobre o opus 87, além dos autores citados como referências aos estudos desenvolvidos nesse projeto, acrescenta-se o trabalho epistemológico de Edgar Morin exposto na sua obra o Método. Como um dos resultados desse trabalho, foi publicado um capítulo de livro em 2022: **D . Shostakovich' s 24 Preludes and Fugues: dramaturgy, notion of totality . Preludes and Fugues I to IV..** In: Madalena Soveral. (Org.). **Perspectives on Contemporary Musical Practices: From Research to Creation**. 1ed.Londres: Cambridge Scholars Publishing, 2022, v. 1, p. 21-57.

E ainda neste projeto de pesquisa, projeta-se:

- 1) o estudo de questões performáticas das obras para piano do chamado primeiro período estilístico de Cláudio Santoro.
- 2) o estudo de questões gerais do processo de preparação da performance como um processo de formação, de formação de uma performance, bem como formação de habilidades, competências, necessidades, experiências

do performer, em geral e em particular. Ou seja, dois eixos relacionados e simultâneos:

- a) O processo de construção/**formação** da performance
- b) **Formação** do performer em relação a performance.

Assim esse projeto de pesquisa insere-se na **linha B** do Programa Pós-graduação em Música da UnB.

Este projeto de pesquisa terá **impactos na área social, de ensino e artística**, possibilitando um aprofundamento do conhecimento teórico/prático pedagógico e artístico da área envolvida contribuindo para a qualificação de profissionais atuantes no meio musical brasileiro e do país a exemplo de meus últimos orientandos no mestrado acadêmico, dentre eles professoras da Escola de Música de Brasília.

As produções **artísticas, bibliográficas e técnicas** de minha atuação estão no escopo desse Projeto de Pesquisa, cujas produções e realizações estão no meu currículo lattes em anexo.

Quanto a questão de **internacionalização** das atividades e produções do Programa de Pós-graduação em Música, esse projeto proveu atividades em congressos e trabalhos científicos publicados e a serem publicados brevemente, abrangendo Portugal, Espanha e Rússia.

- 1) Publicação de Artigo (capítulo) no livro - Perspectives on Contemporary Musical Practices: *From Research to Creation* como um dos produtos do IV Encontro Internacional de Piano Contemporâneo, 2019 – Porto Portugal.
- 2) Trabalho apresentado no Encontro Charles-Rosen – Porto Portugal – 2022 e capítulo de livro a ser publicado em 2025 pela Editora **Libreria Musicale Italiana** (www.lim.it), com sede em Lucca, Itália.
- 3) Trabalho apresentado no I Congresso da Sociedade de Teoria e Análise Musical Espanhola em Madrid em 2023 e capítulo de livro publicado em 2024.
- 4) Trabalho apresentado no Congresso TEXTO/MÚSICA/TRADUÇÃO em São Petersburgo-Rússia em abril de 2025 com artigo a ser publicado na Revista OPERA MUSICOLÓGICA da Faculdade de Musicologia do Conservatório Estatal de São Petersburgo – Rússia.

Como atuações futuras no processo de internacionalização projetam-se outras participações em Congressos Internacionais com produções científicas e artísticas bem como técnicas a exemplo das atividades citadas acima e outras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASAFIEV, B. V. **Musykalnaia Forma kak Protsess**. Leningrad: Musika, 1971.

CHAFFIN, R. IMREH, G. CRAWFORD. **Practicing Perfection Memory and Piano Performance**. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2002.

CHIANTORE, I. **História de la Técnica Pianística**. Madrid: Alianza Editorial, 2004.

GABRIELSSON, A. Music performance research at the millennium. **Psychology of Music**, vol 31 (3), p. 221-272. 2003.

JORGENSEN, H. Strategies for Individual Practice. *In*: WILLIAMON A. (org.) **Musical Excellence Strategies and Tehniques to Enhance Performance**. London: Oxford University Press, 2004, p. 85-103.

MALINKOVSKAIA, A. V. **Klass Osnovnogo Muzikalnogo Instrumenta – Isskustvo fortepiannogo Intonirovania**. Moscou: Vlados, 2005.

MORIN, E. **O Método I a Natureza da Natureza**. Lisboa: Publicações Europa-América. 2ª edição.

RINK, J. **Musical Performance A Guide to Understanding**. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

K. A. ERICSSON, R. Th. KRAMPE, C. TESCH-ROMER. The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance. *In*: **Psychological Review** 1993, Vol. 100. No. 3, 363-406